Estudando: Design Gráfico

Guia de Especialização - 1ª Parte

Criamos este guia de referências para o seu estudo do design gráfico. É o que você deve estudar para se especializar e se tornar um profissional qualificado.

Os assuntos são baseados nas grades curriculares de cursos de nível superior e técnico em design gráfico. Eles foram organizados por prioridade, de maneira que você possa ter contato com alguns temas iniciais antes de partir para outras leituras.

Para você que está começando no mundo do design gráfico não é obrigatório você seguir este cronograma de especialização, pois você precisa primeiro criar uma base mínima de estudo e conteúdo para depois se especializar.

Como já mencionado, alguns assuntos também exigem conhecimento prévio, por isso, seguir o cronograma indicado pode ajudar a evitar confusão e retrabalho na hora da pesquisa.

Como boa parte das referências abrange mais de um assunto, você encontrará referências repetidas em alguns temas. O objetivo é informar quais livros também abrangem aquele assunto.

Acima de tudo, o que você vai encontrar aqui são indicações e referências do que estudar, não devem ser considerados os únicos temas que você deve apender e muito menos limitar as suas fontes de estudo.

Como já comentamos anteriormente, você deve diversificar as suas fontes de conhecimento e estudar sobre outros temas em livros e na internet para desenvolver conhecimento multidisciplinar.

Como escolher os livros?

Antes de partirmos para as referências, é importante mencionar que você encontrará muitos livros indicados a seguir. A maneira com que você vai consumir este conteúdo depende do seu acesso a eles.

Não é necessário adquirir todos os livros indicados, você pode selecionar os que mais se ajustem as suas expectativas e também ao seu bolso.

Uma excelente maneira de escolher entre as indicações, é pesquisar em livrarias online pelos temas e verificar algumas características:

1. Qual é o ano da edição: edições mais novas costumam ser mais atualizadas;

2. Quantas páginas o livro possui: quanto mais páginas, melhor;

3. Quais os temas abordados no livro: algumas referências trazem mais temas em um único volume, o que é melhor, já que você pode estudar mais assuntos com um único livro;

4. O livro faz parte de uma coleção: se sim, verifique se a coleção aborda os outros temas que você precisa estudar. Comprar uma coleção as vezes sai mais em conta;

5. Qual é o preço do livro: É claro que você deve avaliar se o preço cabe no seu bolso. Uma boa alternativa é procurar por livros usados em sebos ou em grupos nas redes sociais.

Uma alternativa é também procurar por ebooks ou sites de download de livros. Só tome cuidado para não acabar praticando pirataria, hein!

Como dizia a minha mãe: “você não precisa abraçar o mundo com as pernas”, então vá com calma, compre os livros apenas na medida que vai estudando e dedique-se aquele assunto por inteiro.

A medida que vai evoluindo nos estudos, vai ganhando propriedade em decidir qual o próximo passo, e qual o próximo livro para a sua coleção de estudos.

Vamos aos tópicos para você se especializar como Design Gráfico:

FUNDAMENTOS DO DESIGN

Introdução ao Desenho Industrial: Aspectos Históricos e Conceituais. Definição de termos. Situação atual. Os sistemas de produção e os objetos. Corporações, manufaturas e o sistema mecanizado. Tecnologia: história e sociedade. Pós-modernidade.

Livros que você pode ler:

O Panorama do Design Gráfico Contemporâneo - a Construção, a Desconstrução e a Nova Ordem

Bomeny, Maria Helena Werneck

O que É Design Gráfico?

Newark, Quentin

Design Industrial - Bases para a Configuração dos Produtos Industriais

Löbach, Bernd

Design como prática de projeto

Gui Bonsiepe

O Essencial do Design Gráfico

Gordon, Maggie / Gordon, Bob

Qualificação Técnica Em Design Gráfico - o Papel Das Artes Gráficas, História, Teoria E Prática

Mendonça, Luciane

Princípios Universais do Design

Lidwell, William / Butler, Jill / Holden, Kristina

HISTÓRIA DA ARTE E DAS TÉCNICAS

Introdução ao estudo da História da Arte e das técnicas do Design. Teoria da Arte. Análise dos Estilos nos períodos compreendidos entre a Pré-História e Antiguidade Clássica ao século XVIII. Conceitos característicos das diferentes concepções de obra de arte. Natureza da criatividade de obra de arte. Relação entre estética e cultura.

Relação entre tecnologia, cultura e arte. A revolução industrial e suas consequências na produção artesanal, nas artes aplicadas e nas artes maiores. Análise dos estilos e das fases históricas compreendidas entre o fim do século XVIII e a época contemporânea. História do design e sua interação com o desenvolvimento tecnológico desde a Revolução Industrial até o surgimento da Bauhaus. As transformações na arte no século XX, a partir da difusão das novas vertentes e massificação do consumo.

As vanguardas do século XX. Surgimento das Escolas de Design e sua evolução e interfaces com outras áreas do conhecimento. História da Industrialização no Brasil. Movimentos contemporâneos.

Livros que você pode ler:

História da Arte

Proenca, Graca

História da Arte e do Design - Princípios, Estilos e Manifestações Culturais - Série Eixos

Pinheiro, Antonio Carlos da Fonseca Bragança / Crivelaro, Marcos

A História da Arte – Pocket

Gombrich, Ernst Hans

Pequena História da Arte

Battistoni F,duilio

Arte e Percepção Visual - Uma Psicologia de Visão Criadora

Arnheim, Rudolf

Design - História, Teoria e Prática do Design de Produtos

Bürdek, Bernhard E.

TEORIA DA PERCEPÇÃO

Aspectos gerais e históricos da percepção visual. Desenvolvimento dos estudos sobre percepção: fenomenologia e teoria geral da Gestalt. Estudos sobre cognição e forma. Introdução às teorias discursivas. Estudo, usos e aplicações dos conceitos desenvolvidos no Design Gráfico.

As referências deste tema são muito ricas e abrangem grande parte do que você precisa aprender não apenas sobre teoria da percepção, mas também sobre outros temas já mencionados e outros que serão mencionados à frente.

Livros que você pode ler

Percepção - Fenomenologia, Ecologia, Semiótica

Santaella, Lucia

Imagem - Cognição, Semiótica, Mídia

Santaella, Lucia / Noth, Winfried

Princípios Universais do Design

Lidwell, William / Butler, Jill / Holden, Kristina

Referências para você procurar na internet e ler:

- A psicologia da gestalt e a ciência empírica contemporânea

- O que é Gestalt?

- Gestalt: Os Princípios Aplicados No Design

- Gestalt: Introdução às suas Leis

- Gestalt para Designer

- Guia Digital Sobre a Gestalt

- Fundamentos da Arte e do Design: uma maneira particular de ver

SEMIÓTICA APLICADA AO DESIGN

Percepção e Linguagem: recuperação de conceitos. Aspectos gerais da semiótica: teorias, estudos de linguagem e da informação. A semiótica no âmbito da visualidade: signos e significação.

Simbolismo e semi-simbolismo. O texto visual: estruturalismo, linguagem, leitura e produção de sentido.

Livros que você pode ler:

Design, Comunicação e Semiótica - Estudo e Pesquisa Das Relações Transversais

Nojima, Vera Lúcia

O Que é Semiótica

Santaella, Lucia

Elementos de Semiótica da Comunicação

Peruzzolo, Adair Caetano

Imagem - Cognição, Semiótica, Mídia

Santaella, Lucia / Noth, Winfried

Teorias da Comunicação - Conceitos, Escolas e Tendências

Franca, Vera Veiga / Martino, Antônio Luiz

SINTAXE VISUAL

Elementos visuais básicos do design e da linguagem visual. Elementos estruturais de composição visual. Estímulo do raciocínio visual e expressivo.

Se você chegou até este ponto lendo uma boa parte das referências apresentadas, já tem muuuuuuuita bagagem conceitual e já compreende a sintaxe visual.

Livros que você pode ler:

Design para quem não é designer

Williams, Robin

Gramática Visual

Leborg, Christian

Design, Comunicação e Semiótica - Estudo e Pesquisa Das Relações Transversais

Nojima, Vera Lúcia

Pesquisa Visual - Introdução às Metodologias de Pesquisa Em Design Gráfico

Noble, Ian

Qualificação Técnica Em Design Gráfico - o Papel Das Artes Gráficas, História, Teoria E Prática

Mendonça, Luciane

Princípios Universais do Design

Lidwell, William / Butler, Jill / Holden, Kristina

TEORIA E PRÁTICA DA COR

Teorias e Percepção da cor. A cor em diferentes superfícies e contextos. Aplicação e investigação da cor. Esquema cromático por meio de pesquisa e criação. Contrastes e fenômenos. Cor e Gestalt.

Livros que você pode ler:

O essencial da cor no Design

SENAC

Cor, espaço e estilo - Todos Os Detalhes Que Os Designers De Interiores Precisam Saber

Grimley, Chris / Love,Mimi

O Guia Completo da Cor

Fraser, Tom / Banks, Adam

Psicodinâmica Das Cores Em Comunicação

Farina, Modesto

TIPOGRAFIA

História da tipografia. Evolução técnica e da linguagem. Estudo da anatomia das fontes: Terminologia tipográfica, espaçamento e kerning. Tipos com e sem serifa, caligrafia e tipografia. Tipografia como projeto de Design: tipografia clássica e experimental, qualidade tipográfica, famílias tipográficas, largura e peso, ligaturas, conjunto de caracteres. Legibilidade. Tipografia digital.

Livros que você pode ler:

Tipografia - Col. Design Básico

Ambrose, Gavin / Harris, Paul

Manual de Tipografia - A História , a Técnica e a Arte

Clair, Kate / Busic-Snyder, Cynthia

Pensar Com Tipos

Lupton, Ellen

Tipos na Tela - Um Guia Para Designers, Editores, Tipógrafos, Blogueiros e Estudantes

Lupton, Ellen

O que É Tipografia?

Jury, David